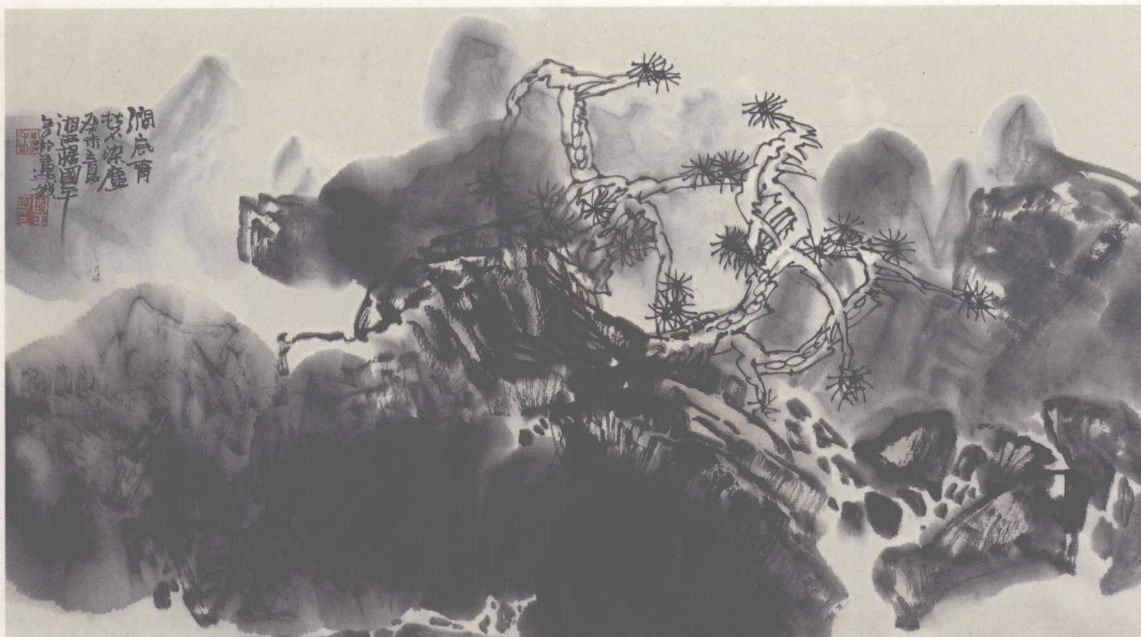

A black and white portrait of a man with dark hair and a mustache, wearing a dark shirt. The background is light and textured. The text is overlaid on the bottom right of the image.

中国画二十家
杨国平

北京美术摄影出版社

主 编: 王 鹤
责任编辑: 吕 晓
于福庚
执行编辑: 郑 睿
文字总监: 王文鹏
装帧设计: 张长岭
责任印制: 赵 恒

洞底青松不染尘 2003年 90x50cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第1辑 / 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
北京: 北京美术摄影出版社, 2004.3
ISBN 7-80501-269-5
I. 中… II. ①中… ②北… III. ①中国画—画家—人物研究
②中国画—艺术评论 ③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 010077 号

中国画二十家 (第1辑)

编者 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
出版 北京美术摄影出版社
地址 中国·北京·北三环中路6号
邮编 100011
网址 <http://www.bph.com.cn>
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
制版 北京时尚兴裕制版有限公司
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版次 2004年3月第1版第1次印刷
开本 889 × 1194 1/12
印张 40 (两函20册)
书号 ISBN 7-80501-269-5/J.258
定价 520.00元 (两函20册)

ISBN 7-80501-269-5

9 787805 012698 >

YANGGUOPING

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

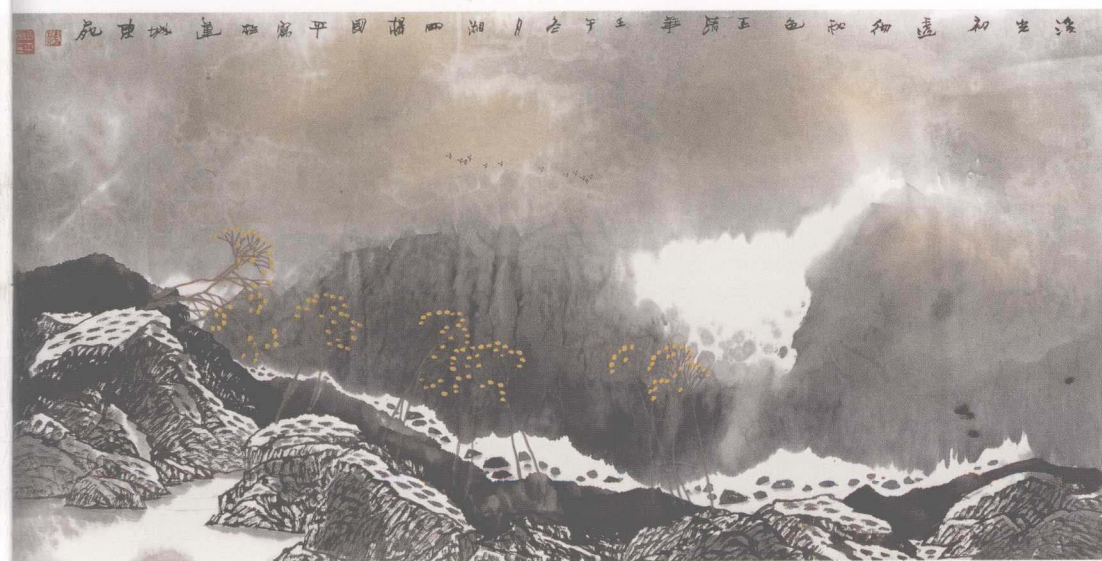
在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化积淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《溪光初透彻》(纸本) 2003年 136 × 68cm

杨国平

杨国平，号湘西山民，侗族，1958年生于洪江。毕业于怀化师专美术系、湖南师大美术系，进修于广州美术学院、南京艺术学院。师从著名画家易图境、杨晓村、王乃壮诸先生。现为湖南科技大学艺术学院硕士生导师、中国美术家协会会员、湖南省美术家协会理事、湖南省美协中国画（水墨）艺委会副主任、湖南省教育学会美术教育专业委员会副秘书长、湘潭市美术家协会副主席、北京华翰书画院画家、中原书画研究院名誉院长。

二十年来潜中国水墨画的探索，作品具有强烈的形式感和鲜明的个性。作品多次入选国内外重要美术作品展览并获奖。《人民日报》《光明日报》《解放军报》《中国青年报》《文艺报》《中国书画报》《美术》《美术观察》《文艺研究》《国画家》《中国水彩》《文化月刊》《中国画家》《中国美术家》《中国书画收藏》、澳门《大众报》和香港《收藏家》等海内外数十种报刊杂志发表作品并载文介绍其艺术。数十幅作品由国家文化艺术机构选送美国、法国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、香港等十几个国家和地区展出。数百幅作品收入画集，并被国内外美术馆、博物馆、纪念馆、美术院校及知名人士收藏。先后在青岛、烟台、深圳、上海、南京、郑州、成都、北戴河、北京等地参加学术交流及国内知名书画家作品联展、巡回展。多次荣获中国文联、中国美术家协会授予的“全国百杰书画家”、“世界华人优秀艺术家”、“民族杰出美术家”称号。出版有《百家画库——中国美术家杨国平画集》《杨国平写生集》《山野寻梦——杨国平山水精品》挂历等。

莫嫌松老山空 澹宮山到秋深紅更多

《山到秋深紅更多》(紙本)
2003年 136 × 68cm

《秋歌图》(纸本) 2003年 136 × 68cm

《黄落山川知秋晚》(纸本) 2003年 136 × 68cm

《落叶尽随溪雨云》(纸本)
2003年 136 × 68cm

民族韵味 人民情怀

——杨国平的绘画艺术评析

同样是以自然景观为描绘对象，西方的风景画和中国的山水画有很大的不同。无论是西画中的风景还是国画中的山水都已不是自然本身，而是经过文化了的自然。因此山水画与风景画的差异不是西方自然景观与中国自然景观的差异，而是中西文化的差异。作为中国文化样式之一的山水画在中国已有1500年以上的历史。在这漫长的时间里，山水画经历了自身（作为文化）丰富深化的历史发展，形成了巨大的山水画文化引力场。这个巨大的引力场，不仅在古代历史长河中吸纳了绝大多数的中国画家，更重要的是在20世纪的中国，相对于外来的西方美术，传统的山水画显示出民族文化的巨大引力。由于西方文化势不可挡的传入，使现代中国与民族传统文化之间产生了强烈的相互排斥，主观意识批判生活方式上摒弃传统文化。作为传统文化样式之一的中国山水画在这大势所趋的时代潮流前却力挽狂澜，显示出民族文化的巨大引力。这种引力不仅表现在人类众多的山水画家及其受众，而且还表现在现代的山水画家力图在画中再现民族艺术文化的精神境界与视觉图式。无论是感觉本能，还是理性自觉，现代山水画家们都力图在自己的作品中拒斥西方绘画的直接影响，极力维护民族艺术精神与视觉美感的纯粹性。这与其说是画家们的主观选择，毋宁说是民族文化的巨大引力——这种引力是避免现代中国民族文化虚无主义和文化全盘西化必不可少的条件。

杨国平就是这样一位中华民族山水画文化的维护者和创造者。

杨国平自幼即好图画，20余年的艺术创作生涯中，先后求学于怀化师专美术系，湖南师范大学艺术学院美术系、广州美术学院、南京艺术学院。与现代中国所有学院派画家一样，杨国平也系统地接受了西式的素描色彩训练，在选择自己的艺术道路时却又无反顾地选择了中国画。作为一个在高等院校执教了20多年的学者型画家，杨国平是一个绘画艺术的多面手，山水、花鸟、人物都有相当的造诣。中国画三科彼此独立，自成一体，不仅各有自己的艺术语言规范与审美趣味，而且还承载了不同的形而上精神意识取向和艺术思维方式。教授身份的杨国平因教学需要而三科皆通，而艺术家身份的杨国平则主要体现在山水中——不仅是单纯地展示自己的山水画技艺，而且通过个性化的山水图式语言表达自己独特的思想情感。偏爱山水，与杨国平出生于满眼山青水秀的湘西有很大关系。

中国山水画的基本精神是澄怀观道，画家创作并非对景写生，而是面对大自然悟与思。在这过程中，画家与悟、思对象（自然山水）建立了一种精神同构互动关系。在湘西山水间生活工作了30余年，无论是作为一个常人的乡土情怀，还是作为一个艺术家的思与悟，杨国平自然形成了与湘西山水的精神互动关系，从而在当代众多的山水画

家中划定了自己的独特艺术美学境域。

中国山水画发生发展变化1500年，内在的世界博大精深，外在的形式丰富多彩。对于这样一个巨大的传统艺术信息库，现代画家只能是择其一二而承继之，光大之，发扬之。中国画艺术语言中最重要的是笔墨。古人评画之笔墨有三：有笔无墨，有墨无笔，有笔有墨。实际上，真正的大家都不是有笔有墨的中庸之道，而只能是笔主墨次或墨主笔次的偏颇。如现代画家中齐白石绘画笔主墨次，黄宾虹绘画墨主笔次。

作为中国画最重要的艺术语言之一，经过千余年一代又一代画家的探索营建，形成了变化多姿的墨象墨韵，这就构成了画家个人风格最重要的内容之一。杨国平山水画走的是墨主笔次的路径，却与黄宾虹为代表的传统文人画的墨象墨韵完全不同，杨国平的用墨力图再现大自然烟云霞光的万千气象，轻飘流动，

墨象墨韵中既有大自然神秘莫测的变幻无常，又有墨的深浅变化与交融流动。既表现了大自然的神奇瑰丽之美，又体现了水墨宣纸互相作用形成的特殊视觉美感。正是如此，使杨国平的山水画既承建了中华民族艺术文化的气韵，又与崇尚文人书卷气的传统中国画图像及精神意味有很大不同。

杨国平在他的山水画中，除了自觉地表现民族艺术的精神气韵，还寄托了画家对生于斯长于斯的湘西乡土及人民的情怀。他不是一个漂泊文人抽象地寄情山水，而是心怀对哺育自己的大地母亲的感激而描绘充满人间烟火的画卷。所以，杨国平的山水画不是抽象的象征符号，而是有真情实景的湘西山水。传统文人山水画力图洗尽尘俗，一派高处不胜寒的儒雅道气，而杨国平笔下的山水却是中国普通人民生活劳作的憩息地，画中的山水树木不再是文人雅士悟道思禅的净土，而是中国平民百姓赖以生存的人间烟火。画家不再是以一个文人雅士的心境描绘悟道的山水，而是以一个平民百姓的心态观察体悟（杨国平自号“湘西山民”是一个自觉的表现）。和祖祖辈辈生活在湘西的父老乡亲一样，杨国平眼中的湘西山水既是可供欣赏愉悦的美景，更是赖以生存的生命之源。于是，画家笔下的山水图式不再是可游可览的名山胜水，而是人民劳动耕作的场所，山水树木河流间点缀着劳动的人们、牧牛、放羊的少年，归家的家禽家畜，撑竿的汉子等等。这些点景人物不仅是增添了画面的生气，更重要的是区别于文人山水画的朴素与劳动之美。

中国画三科彼此独立发展至今一千多年未变。信息网络与全球一体化时代的来临，促使杨国平自觉地思考山水花鸟人物三科的整合问题，凭借自己多年的教学创作经验，从1999年开始，杨国平创作了一系列的作品，探索中国画三科的整合问题。在《碧玉盘中弄

接受省电视台记者采访。

2002年5月，在个展作品前与著名画家易图境先生、黄铁山先生以及湘潭市副市长谭山平先生合影。

2003年12月，在新疆乌鲁木齐与著名书画家曾来德、朱训德、胡秋萍、曾翔合影。

水晶》中，画家将花鸟画中的数叶莲蓬和人物画中的现代时装少女置于一图。《松下听泉图》中的人物不再是儒雅士人，而是抹口红着时装的少女。在名为《夜语》的画中，用山水画的树木法画一丛林，黝黑的天空，茂密的枝叶间一群小鸟或眠或语。

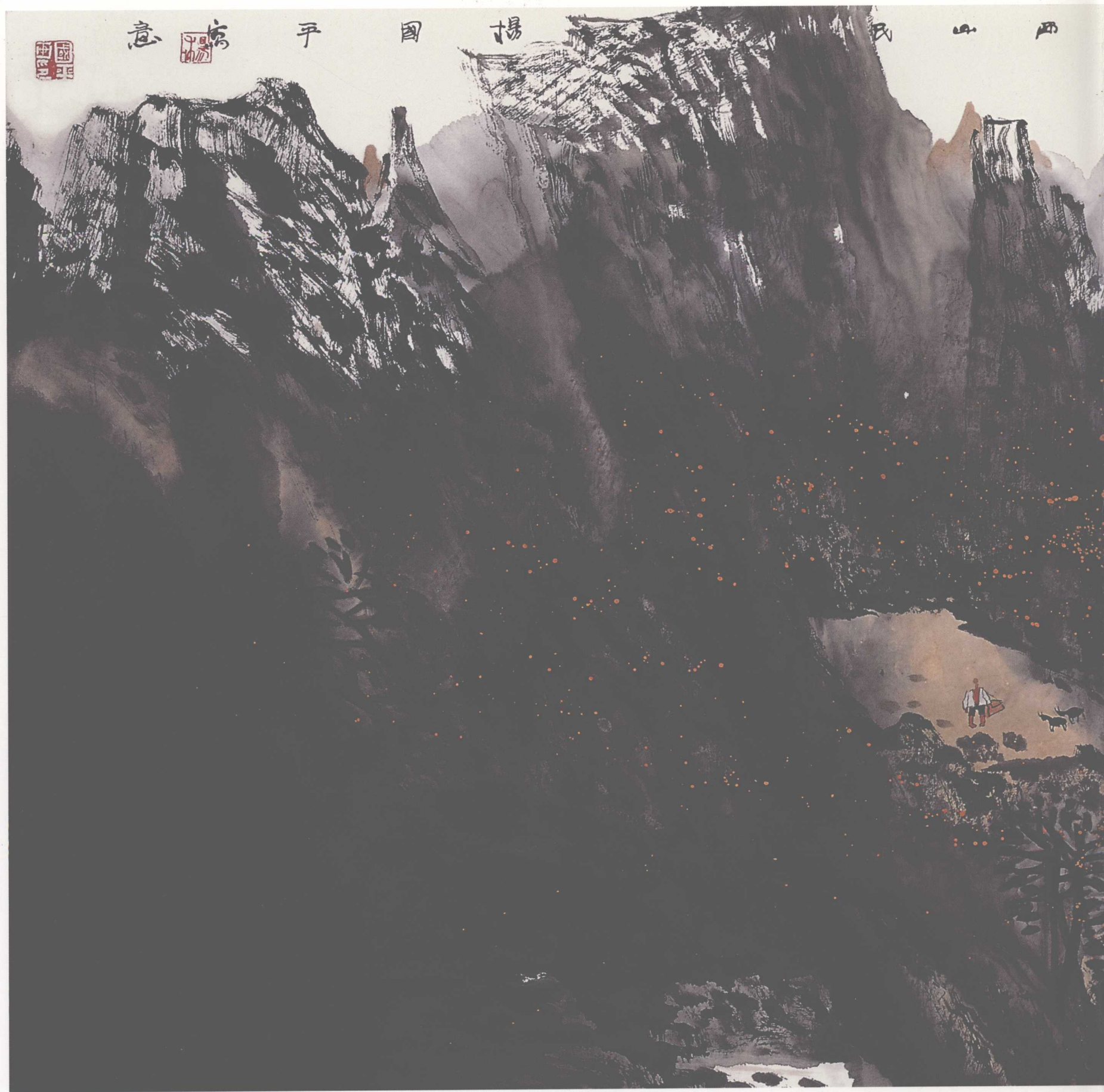
画科的整合问题是中国画从传统向现代、从古典向个性转化的过程中必然会遇到的问题，是当代中国画发展创新的文化问题（而不是单纯的个人风格问题），不是杨国平个人，而应是一批当代画家；不是短时间而是需要长时间探索方有成效的问题，杨国平敏感地看到了这个问题并作出了初步的探索。李可染有一句名言谓：“可贵老胆”，杨国平是具备了这样的艺术求变之胆，我们寄望他取得更大的成就，既为中国画文化的创新发展作出贡献，又为自己的艺术开辟出一条康庄大道。

本文作者：著名青年美术评论家

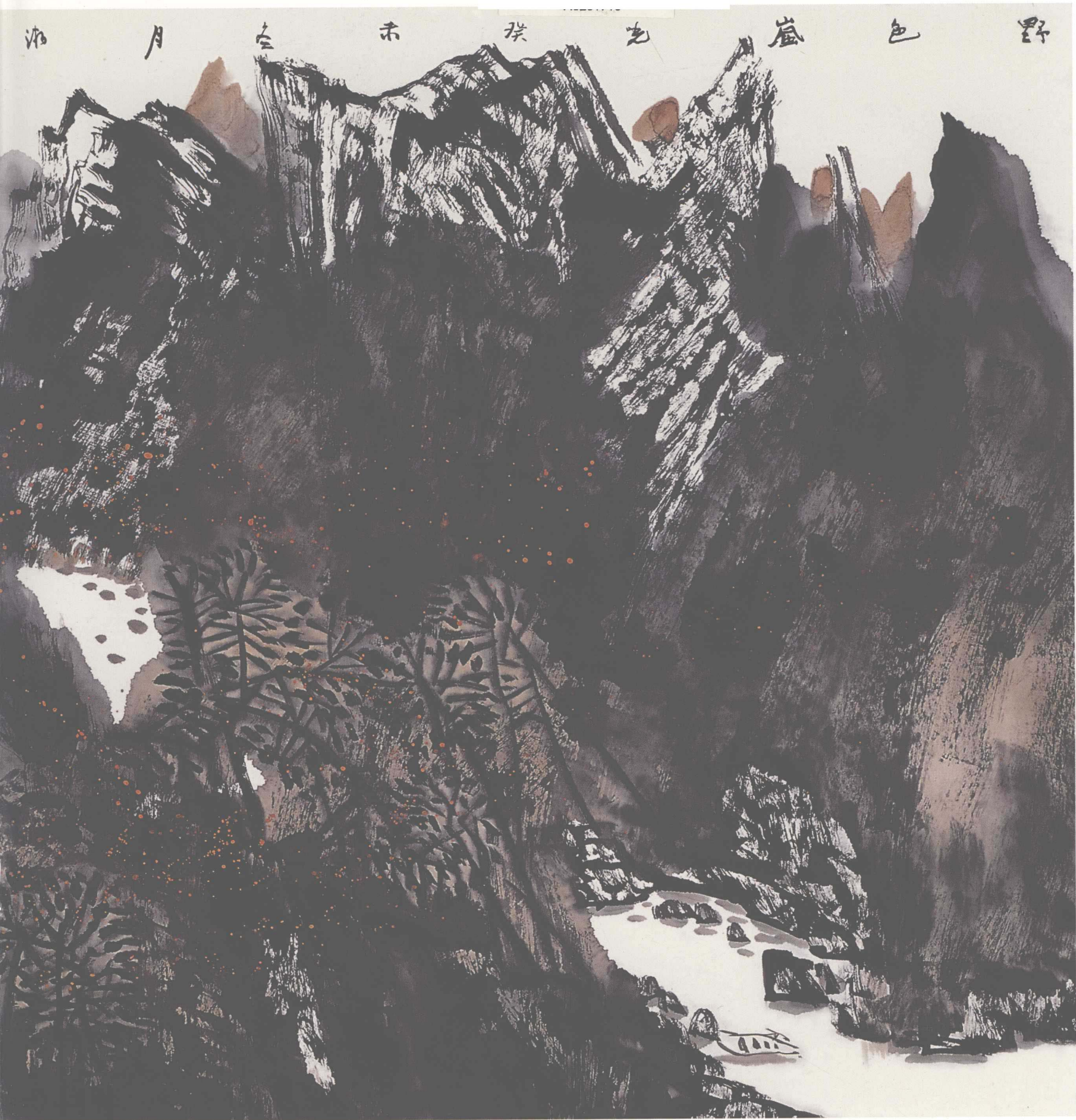
湖南省美术家协会理论委员会主任

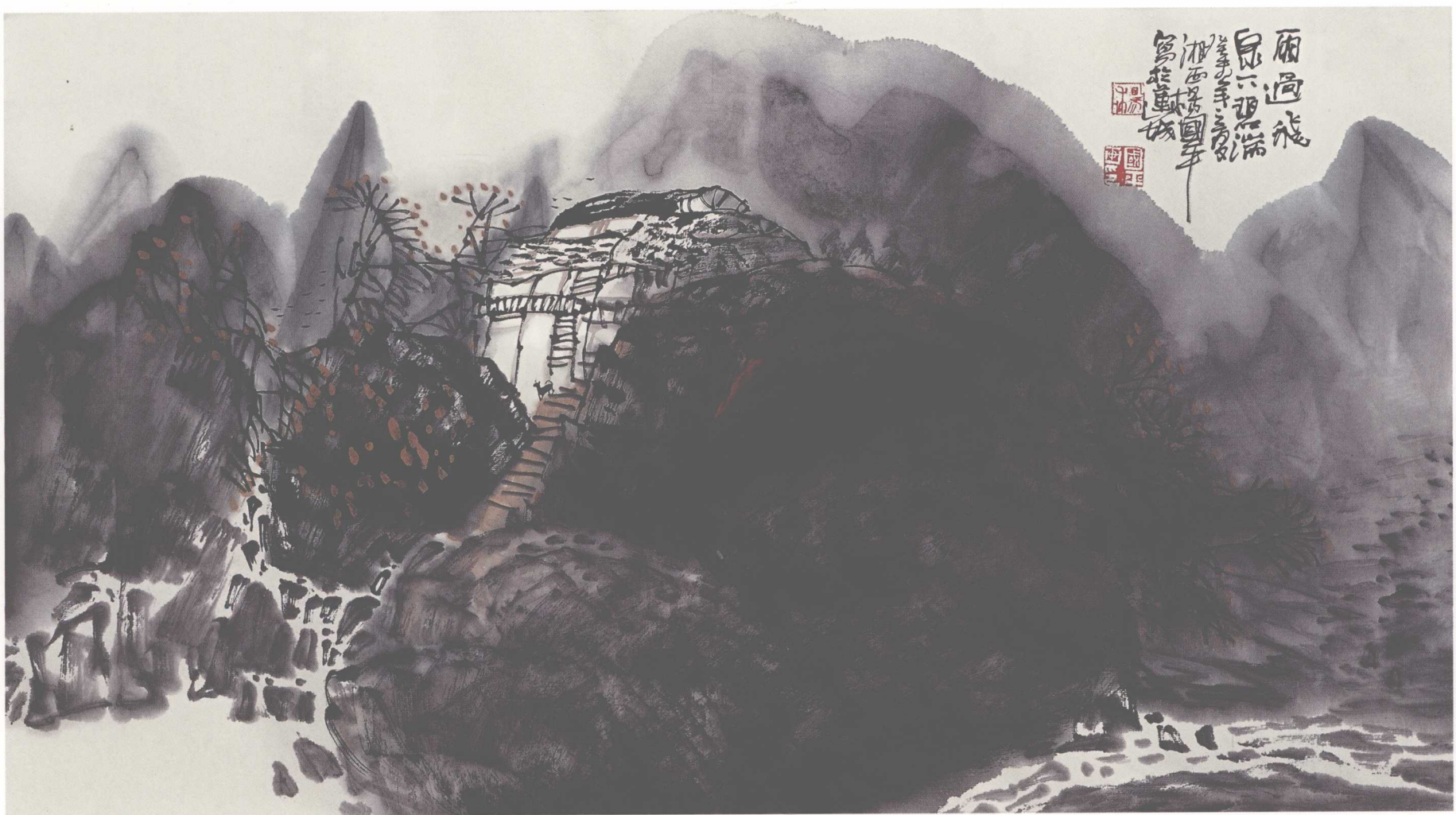
2002年5月，在个展的展厅内，与著名画家、理论家邹建平先生在一起交谈。

野 色 嵐 光 未 盡 月 清

《野色嵐光》(紙本)
2003年 136 × 68cm

《雨过飞泉下碧湍》(纸本) 2003年 136 × 68cm

《常为家乡山水醉》(纸本) 2003年 136 × 68cm